

Atelier du MARDI soir 2025/26

Module Histoire de l'Art

Association ACTISCE

Animé par Stefano Zago

PROGRAMME

POURQUOI CERTAINES IMAGES NOUS CAPTIVENT, NOUS EMERVEILLENENT, NOUS HYPNOTISENT : COMMENT FONCTIONNENT-ELLES ?

Au cours de ces rencontres consacrées à l'histoire de l'art, nous entrerons dans l'atelier de peintres, photographes, réalisateurs, de Raphaël à Stanley Kubrick, en explorant notre façon de regarder. Au lieu de chercher la « signification » des images, nous entrerons dans leurs rouages, en les traitant non pas comme des symboles à déchiffrer, mais comme des mécanismes à démonter.

Nous chercherons à comprendre comment les images ont été conçues et construites, et pourquoi. Ce parcours s'adresse à ceux qui veulent comprendre les images, mais aussi à ceux qui veulent les inventer.

Stefano Zago, artiste dessinateur et peintre, avec une expérience polyvalente en graphisme, illustration, architecture, auteur ainsi de bandes dessinées et historien de l'art, nous guide en démontant et en remontant par le dessin ces engrenages extraordinaires que sont les images. Qu'il s'agisse de peintures, de dessins, de photographies ou de films, nous pourrions comprendre ensemble leur mécanisme et savoir produire nos dessins et peintures.

1 : INTRODUCTION

01 - PRÉSENTATION DES THÈMES - OUTILS – TECHNIQUES MANUELLES

Accueil des élèves. Présentation de l'ensemble des thèmes qui seront abordés - Présentation des outils qui seront utilisés - Exercices simples pour se familiariser avec les outils et comprendre l'ergonomie et les gestes du dessin

2 : TRAIT, SURFACE, VOLUME, LA LUMIÈRE ET LES OMBRES

02 - LE TRAIT ET LE GESTE

Lignes d'épaisseur continue. Signe contrôlé et expressif. Trait d'épaisseur variable.

03 - DU CONTOUR À LA SURFACE AU VOLUME

04 – OMBRES ET LUMIÈRES

05 – LE BLANC ET LE NOIR

Positif et négatif – Dessiner sur une surface colorée ou noire

3 : SKETCHING - DESSINER SUR CARNET

06 – LE SKETCHING

Dessiner debout, en petit format, en temps réel, rapidement. Le dessin urbain et le carnet de voyage. Observer les carnets des maîtres.

07 – LE CARNET D'ARISTE – La RÉLIURE

Observer les carnets des maîtres. Réaliser son propre carnet.

4 : DU NOIR ET BLANC À LA COULEUR : DE LA THÉORIE À LA TECHNIQUE

08 - LA COULEUR – 1 – C'EST QUOI LA COULEUR ?

Les bases de la théorie des couleurs, pour comprendre les bonnes combinaisons.

09 - LA COULEUR – 2 – MATIÈRES ET APPLICATION

Conseils sur la palette de base.

5 : SUJET ET CONTEXTE

10 - LA COULEUR – 3 – LE SUJET ET SON CONTEXTE

Valoriser les contrastes entre les parties

11 – CONTOUR OU SURFACE ?

Dessiner avec la ligne le contour ou dessiner directement par la surface

12 – ATELIER - Exercices et expériences en classe

Spécial fin d'année – La neige et la lumière nocturne

VACANCES DE FIN D'ANNÉE

6 : DU DESSIN À LA PEINTURE – TECHNIQUES ET OUTILS

13 – 13 01 26 – ATELIER - Exercices et expériences en classe

ATELIER DU NOUVEL AN - Virtual Sketchwalk - la villa vénitienne

14 – 20 01 26 – RETOUR À LA LIGNE

Les crayons, les fusains, la plume et la plume à dessin

15 – 27 01 26 – LE LAVIS ET L'AQUARELLE

16 – 03 02 26 – AUTRES MÉDIA : GOUACHE ET ACRYLIQUE, HUILE, COLLAGE

17 – 10 02 26 – ATELIER PEINTURE

Reprise des techniques affrontées – Introduction à la peinture à l'huile

18 – 17 02 26 – LE COLLAGE

VACANCES D'HIVER

7 : PROFONDEUR - PERSPECTIVE GÉOMÉTRIQUE, ATMOSPHÉRIQUE ET MISE EN SCÈNE

A la recherche de la simplicité et de l'efficacité, différentes manières de représenter la profondeur.

19 – 10 03 26 – OBSERVATEUR, ÉCRAN, OBJET - LA PERSPECTIVE CLASSIQUE

20 – 17 03 26 – AUTRES PROFONDEURS

Profondeur par plans (théâtrale), atmosphérique et japonaise

8 : COMPOSITION ET ÉQUILIBRES

Approche au dessin des environnements qui nous entourent. Règles de simplification et d'efficacité des cadrages.

21 – 24 03 26 – LES AMBIANCES : GRILLE, RÈGLE DES TIERCES, PROPORTIONS

22 – 31 03 26 – LE NOMBRE D'OR - LE CADRAGE

23 – 07 04 26 – ATELIER

EXPOSITIONS À PARIS – Leonora Carrington au musée du Luxembourg

9 : ÉLÉMENTS NATURELS ET HUMAINS DANS L'ESPACE

24 – 14 04 26 – VISAGE ET CORPS HUMAIN : PROPORTIONS, ARTICULATIONS et EXPRESSION

Représentation réaliste, proportionnée et expressive du corps humain.

VACANCES DE PÂQUES

25 – 05 05 26 – Le SUJET ET LE CONTEXTE (découverte : HENRI ROUSSEAU)

Nous explorerons la relation entre l'objet et l'environnement dans lequel il est placé.

10 : LA FORME DANS L'ESPACE

26 – 12 05 26 – LES ÉLÉMENTS NATURELS – ARBRES, NUAGES...

27 – 19 05 26 – IMAGES STATIQUES ET DYNAMIQUES

Force de l'image statique et représentation du mouvement.

11 : LE DESSIN NARRATIF

28 – 26 05 26 – TECHNIQUES ET RYTHMES DU LIVRE ILLUSTRÉ

Comment raconter une histoire efficace et captivante par le dessin

29 – 02 06 26 – HISTOIRE ET STRUCTURE NARRATIVE DE LA BANDE DESSINÉE

Rythme, codes et séquence.

30 – 09 06 26 – LE TEMPS : RYTHME ET DURÉE DANS LA NARRATION

31 – 16 06 26 – CALLIGRAPHIE ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE LA PAROLE

32 – 23 06 26 – COURS FINAL

Résumé des thèmes et des techniques abordées

Point sur les acquis de la formation.

Le programme est susceptible d'être modifié en fonction de la progression du groupe.

L'émargement au début de chaque cours est indispensable.

Contact du professeur : info@stefanozago.net

Site web : <https://www.stefanozago.net>

Social : [#stefanozagoarts](https://www.instagram.com/stefanozagoarts)